

张敢 李建群 邵亦扬 邵亮 编著

A NEW HISTORY
AND APPRECIATION
OF FOREIGN ART

外国美术史及
作品鉴赏新编

高等教育出版社

Waiguo Meishushi ji Zuopin Jianshang Xinbian

A NEW HISTORY
AND APPRECIATION
OF FOREIGN ART | 外国美术史及
作品鉴赏新编

张敢 李建群 邵亦扬 邵亮 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史及作品鉴赏新编 / 张敢等编著. -- 北京:
高等教育出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-04-039327-9

I. ①外… II. ①张… III. ①美术史—国外—高等学
校—教材 ②品鉴—国外—高等学校—教材 IV.

①J110.9 ②J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第013000号

策划编辑 杨小兰

责任编辑 杨小兰

书籍设计 李树龙

责任校对 胡美萍

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 21.25

字 数 800千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2014年5月第1版

印 次 2014年5月第1次印刷

定 价 58.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究

物 料 号 39327-00

内容简介

本书是一部针对综合性院校与专业美术院校的美术相关专业学生使用而组织编写的公共必修课教材。本教材主要由中央美术学院、清华大学美术学以及天津美术学院从事美术史教学多年的资深教授组织编写，美术史的叙述内容重点突出，知识点的讲解深入浅出；作品赏析十分具有代表性，且分析生动，可读性强。

本书内容分为六编，共十八章，时间跨度从史前到现当代，系统介绍了外国美术在原始、中古、近代、现代以及后现代各时期的发展概况。全书配有将近 500 幅图，并配之以简练精准的解读赏析，体例适当，材料翔实。

本教材也可作为综合性大学非艺术专业学生的公共课教材，亦是艺术从业者以及爱好者必备参考书。

前言

本书开篇有两对概念需要向广大读者做解释。第一对是“艺术”与“美术”。通常，我们把英文 History of Art 翻译为艺术史，这里 Art 指的就是视觉艺术，即绘画、雕塑、建筑以及工艺美术等。在中文里，艺术的概念较为宽泛，还包括影视戏剧和音乐舞蹈。因此，为了明确研究对象，我们将视觉艺术的历史称为美术史。但是，在国内“艺术”与“美术”两个词常常是混用的，比如我们说西方现代艺术，其实指的就是西方现代美术。出于约定俗成，本书有时亦会同时使用艺术和美术两个概念，但是我们讨论的范畴则仅限于视觉艺术。第二对概念即“外国美术史”与“西方美术史”。目前，国内各大美术学院美术史专业的国外美术史研究和教学主要集中于西欧和北美各国的艺术，尽管逐渐开始有学者关注印度、日本、非洲、拉丁美洲等国家和地区的艺术，但是在教学过程中仍然难有较多地体现。由于本书的编写者都是从事西方美术史教学和研究的学者，因此本书的内容仍然以西方美术史为主体，兼顾亚洲、非洲和拉丁美洲的艺术，但是篇幅有限，希望能在将来不断丰富这部分内容。

为什么要学习外国美术史？这是很多人都会提出的问题。我们知道，今天处在一个全球化时代，世界各国的政治、经济乃至文化艺术都不再是纯粹而孤立的。以中国为例，20世纪以来的艺术深受西方影响，要想更清楚地认识今天中国的艺术就必须了解其所受影响的来源。除此之外，其他国家与民族也有着灿烂的艺术历史与传统，对它们的了解，有助于开阔我们的视野、丰富我们的审美经验。中国艺术要想繁荣和发展，必须以开放的态度接受世界各国优秀的文化艺术遗产和精华，从而创造出既饱含中国精神又具普遍审美感受

的作品。这是学习外国美术史的必要性。更重要的是，学习美术史的意义和价值，绝不在于仅仅了解从远古到今天的美术发展的脉络，而在于给读者提供一个坐标系或者价值判断体系。这里所说的读者既包括美术爱好者也包括从事美术实践的专业人士。通过这个坐标系，美术爱好者可以对一个艺术现象、一位艺术家或一件作品的价值进行最基本的判断，而从事艺术实践的人也可以从前人的探索中更容易地找到自己的位置和发展方向，从而形成自己独特的艺术风格。

在阅读的过程中，读者会发现艺术是一个变动的概念。如果以我们今天对艺术的理解去审视整个美术史，可能会发现许多古代的作品带有很强的实用或功利的目的，如中世纪的宗教绘画和雕刻就是为了让人顶礼膜拜，而不是为了欣赏的目的创作的。同样，如果按照 19 世纪学院派的标准，很多当代艺术也很难冠以艺术之名。然而，也正是这种充满活力的变化让艺术更加迷人和富有吸引力。当然，这并不意味着艺术是完全没有规律和标准的，只是标准在不断地随时间发生着变化。

那么，我们如何欣赏一件艺术作品呢？首先，我们会问作者是谁？不过，不是每次追问都能得到答案。由于时间久远，洞窟壁画的作者早已无从查考，就算两河流域和古埃及作者的名字也鲜有遗存。古希腊的艺术家颇受关注，通过文字的记载和陶瓶上的署名得以流传。但是罗马人从未继承希腊人对艺术家的尊重，这种传统一直延续到中世纪末期，因此，这个阶段很少有艺术家的名字被后人所知。随着人文主义的兴起，文艺复兴时期的艺术家地位得以大幅提升，通过乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari, 1511—1574）1550 年出版的《意大利艺苑名人传》让更多的艺术家为后人所知。此后的美术史逐渐演变为一部艺术家的历史。很多人因此认为，美术作品就是艺术家主观情感的自由表达。这种说法如果针对现代艺术而言可能有一定道理，但是此前的绝大部分作品都是艺术家受雇主委托而创作的。文艺复兴时期保留下来的大量合同说明，有时雇主甚至对作品中的一些细节都会提出要求。因此，可以说艺术家是在诸多的限制中充分发挥自己的

想象力和创造力，最终创作出伟大的作品的，就连米开朗基罗的杰作——西斯廷礼拜堂天顶画——也不能例外。

接下来，我们会问这件作品表现了什么，也就是它的主题。在西方美术史上，有两种非常重要的母题来源，一种是希腊罗马神话，一种是圣经故事。在19世纪中叶以前，这两种题材占据着绝对的主导地位。因此，要更好地理解西方绘画，这两方面的知识准备是非常必要的。自文艺复兴以降，历史画成了最受学院派推崇的主题，这里所说的历史画就包括希腊罗马神话、圣经题材以及历史题材和文学题材。直到现实主义出现，艺术家的目光才逐渐从过去转向现实。而现代主义艺术家走得更远，很多人甚至彻底抛弃了主题。没有主题的作品如何欣赏呢？其实，以绘画为例，无论有没有主题，一件作品都是由一些基本元素构成的，那就是线条、色彩、结构、空间、体积、透视、比例和尺寸等。不同的艺术家运用这些基本元素创作出来的作品面貌迥异，这就形成了所谓风格。所以，即使作品没有主题，就是这些基本元素的构成也能形成优美的画面，再加上艺术家个人风格的呈现，足以让一幅抽象绘画激起我们同样的审美感受。除此之外，不同的材料、不同的制作方法让作品具有不同的审美特征，如贝尼尼用大理石雕凿的《大卫》就与罗丹用青铜铸造的《青铜时代》有不同的质感和效果，同理，木刻版画与铜版画也为我们提供了不同的视觉感受。

那么，是不是知道了上述信息就足以让我们完整地欣赏一件美术作品了呢？还不够。每一件作品都是一个特定时代的产物，虽然艺术家可能过着与世无争的生活，但他绝不是与世隔绝的。因此，一件作品在题材的选择、风格特征和精神气质上都会打上明显的时代烙印，如19世纪德国艺术家卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich，1774—1840）作品中所流露出的孤独感与对万物有灵的信仰就与同时期流行于欧洲的浪漫主义思潮有关，他的作品也因此得到了德国文学家歌德的赏识。事实上，最重要的美术史研究方法——图像学（Iconology）——研究的就是艺术作品的主题及其与社会文化背景之间的关系。因此，广博的文史

知识对于我们理解美术作品同样是非常有帮助的，当然还需要有良好的对艺术的直觉，而这两点都是可以通过我们后天的阅读与训练逐渐提高的。

本教材的编写体例是，首先对特定的美术史阶段的时代背景做一概述，然后以作品分析为主要内容，让读者对这个时期的美术风格在整体上有所了解。在美术史著作中，插图绝不是可有可无的装饰，它们的作用与文字同等重要，因为文字是对图像的阐述和解说，而读者对作品与风格的认识最终还是通过图像来完成的。因此，本书选取了美术史上各个阶段、各个流派、各位艺术家最具代表性的作品，有助于读者形成对外国美术史更全面、更深入的理解。

需要说明的是，这本教材是集体创作的结晶。本书的第一编由天津美术学院邵亮教授撰写，第二编和第四编的部分章节由中央美术学院人文学院李建群教授撰写，第三编、第四编的部分章节以及第六编由清华大学美术学院张敢教授撰写，第五编由中央美术学院人文学院邵亦扬教授撰写。大家都是在繁重的教学和科研工作之余支持本书的编写，我对他们的合作精神表示深深的敬意！本人的研究生赵德阳、于小漫同学参与了部分作品赏析的撰写工作，李云和葛华灵同学参与了图片的搜集、整理工作，尤其是李云同学还协助我进行了最终的统稿工作。在此，对他们的工作表示感谢。最后，还要感谢高等教育出版社的杨小兰编辑，感谢她的信任以及耐心的督促，终于使本书得以完成。

当然，由于时间的仓促，书中难免存在错误，希望广大读者悉心指正，我们将不断完善本书的内容。

张敢
2013年中秋节

目 录

第一编 古代美术 1

第一章 原始艺术 3

旧石器时代 4 \ 新石器时代 6 \ 作品赏析 7

第二章 两河流域与波斯美术 10

苏美尔—阿卡德美术 11 \ 古巴比伦美术 12 \ 亚述艺术 12 \

新巴比伦美术 13 \ 波斯美术 13 \ 作品赏析 14

第三章 古埃及美术 17

古王国时期 18 \ 中王国时期 20 \ 新王国时期 20 \ 作品赏析 21

第四章 希腊美术 25

克里特—迈锡尼美术 26 \ 古风时期的美术 27 \ 古典时期的美术 29 \

希腊化时期的美术 31 \ 作品赏析 32

第五章 罗马美术 42

绘画 43 \ 雕塑 43 \ 建筑 45 \ 作品赏析 45

第二编 中世纪美术 53

第一章 早期基督教和拜占庭美术 54

早期基督教美术 55 \ 拜占庭美术 56 \ 作品赏析 58

第二章 早期中世纪美术 61

蛮族艺术 61 \ 修道院制度与爱尔兰抄本 62 \ 加洛林文艺复兴 63 \ 奥托艺术 63 \ 作品赏析 64

第三章 罗马式美术 67

建筑 68 \ 雕刻 69 \ 抄本绘画 70 \ 作品赏析 71

第四章 哥特式美术 75

建筑 76 \ 哥特式艺术的历史发展 78 \ 作品赏析 79

第五章 伊斯兰美术 87

早期伊斯兰美术（7—10 世纪）87 \ 后期伊斯兰美术（11—17 世纪）88 \ 作品赏析 90

第三编 欧洲文艺复兴美术 93

第一章 13 世纪和 14 世纪的意大利美术 95

雕塑 95 \ 绘画 96 \ 作品赏析 99

第二章 意大利早期文艺复兴美术 103

雕塑 103 \ 建筑 105 \ 绘画 106 \ 作品赏析 111

第三章 意大利盛期文艺复兴美术 121

代表艺术家 121 \ 文艺复兴美术特点 125 \ 作品赏析 126

第四章 样式主义美术 135

绘画 136 \ 雕塑 137 \ 建筑 137 \ 作品赏析 138

第五章 北欧文艺复兴美术 144

佛兰德斯美术 144 \ 德国文艺复兴美术 147 \ 法国美术 147 \ 作品赏析 148

第四编 近代美术 159

第一章 巴洛克美术 161

意大利 162\ 西班牙 163\ 佛兰德斯 164\ 荷兰 164\ 法国美术与古典主义 165\ 作品赏析 167

第二章 罗可可美术 179

法国 179\ 英国 180\ 作品赏析 181

第三章 新古典主义美术 185

绘画 186\ 雕塑 189\ 建筑 189\ 作品赏析 190

第四章 浪漫主义美术 198

绘画 198\ 雕塑 203\ 建筑 204\ 作品赏析 205

第五章 现实主义美术 212

法国 212\ 英国 214\ 美国 215\ 俄罗斯 217\ 作品赏析 219

第六章 印象主义美术 227

作品赏析 230

第五编 现当代美术 235

第一章 后印象主义、象征主义和新艺术运动 237

后印象主义 237\ 象征主义 241\ 新艺术运动 244\ 作品赏析 245

第二章 现代主义的变革（1904—1914年） 252

野兽主义 252\ 立体主义 254\ 表现主义 256\ 巴黎画派 258\ 作品赏析 260

第三章 两次世界大战之间的美术 266

未来主义 266 \ 至上主义 268 \ 构成主义 268 \ 风格派 268 \ 包豪斯 269 \ 国际风格 270 \

现代抽象雕塑 271 \ 达达 272 \ 超现实主义 273 \ 作品赏析 276

第四章 战后西方美术 280

抽象表现主义 280 \ 波普艺术 283 \ 从极少主义到观念主义 286 \ 作品赏析 289

第五章 20世纪80年代以来的艺术 293

新表现主义 294 \ 英国战后的新具象艺术 296 \ 女性主义 297 \ 新波普与新观念艺术 298 \

后前卫艺术 299 \ 新媒体艺术 299 \ 作品赏析 301

第六编 亚洲、非洲、拉丁美洲美术 303

第一章 日本美术 305

史前日本美术 305 \ 佛教传入后的日本美术 306 \ 世俗美术发展新阶段 307 \

明治维新以来日本美术 309 \ 作品赏析 310

第二章 古代印度美术 312

印度河文明 312 \ 印度佛教美术 313 \ 印度教美术 314 \ 莫卧儿王朝美术 315\ 作品赏析 316

第三章 非洲美术 318

非洲岩画 318 \ 非洲传统雕刻 319\ 作品赏析 321

第四章 拉丁美洲美术 322

墨西哥美术 322 \ 玛雅美术 323 \ 安第斯美术 324\ 作品赏析 326

参考书目 328

第一编 古代美术

本编主要介绍的是人类史前时期的美术、古代两河流域的美术、古埃及美术和古希腊罗马美术，以及中世纪之前不同时期的代表作品。

所谓史前时期是指有文字记载之前的人类历史阶段。由于世界各地文化发展的不均衡，史前时期结束的时间也不尽相同，我们讲述的内容将以那些较早进入文明社会的地区的美术为主。在大约 25 万年前，人类在制作工具的过程中，逐渐能够制造出形状比较规则的石斧和手斧，有的形状已经开始趋于对称。当人类开始意识到形式与功能之间的关系后，便朝着艺术的创造迈出了第一步。到旧石器时代中期，在法国南部发掘的一处墓葬中，发现了类似纪念碑的物品，当人类能够创作具有某种纪念性意义、巫术或非实用性目的的物品时，那么就迈出了朝向艺术创造的第二步。但是，由于旧石器时代绝大多数人类制品早已湮没在时间的长河里，我们无法考证艺术诞生的确切时间。

随着考古发现的增加，两河流域作为人类文明的摇篮已被学术界公认。生活在那里的人类创作出了非常灿烂的艺术，并逐渐影响到古老的埃及。古埃及艺术又对辉煌的古希腊艺术的产生起到了至关重要的作用，因此，它是西方美术史上不可或缺的关键一环。西方文明源自两希文明，即希腊文明和希伯来文明。古希腊艺术对古罗马乃至整个西方世界的影响是全面而深远的，而正是在古罗马时期，希伯来文明开始在帝国内部发展起来。这两种文明将在后来的西方美术史中产生持续的影响。

第一章 原始艺术

我们在探讨“人类早期的艺术”的时候，实际上我们已经在运用这样一种观念：我们首先形成了一种我们今天对于艺术的看法，然后我们把眼光投向古代，去观察我们今天喜闻乐见的艺术最早是怎么产生的。于是我们说，艺术经历了一个发展的过程，它“最早的时候”也许简单而粗糙，但人类的努力让它逐渐改善逐渐完美，直到它变成我们今天所熟悉的样子。但是，我们需要清楚地知道，我们今天的眼睛已经与以往的眼睛不同，我们需要把它放到一定的文化情境当中去理解，才能更好地把握这一点。

通常认为，原始艺术比今天的艺术更强调实用功利性质，这是因为人类首先制造出日用器物，然后在这些日用器物中逐渐凝聚审美观念，直到后世一种纯粹的“美的艺术”从工艺中脱离出来。在人类生活的童年，图像-符号的体系还不像今天这样极大丰富，原始人在石壁上画像，用黏土塑像或是制作其他手工器物，对于人类来说还是同一类型的劳动。在这里，人们有一种生活印象和我们今天截然不同：今天的人们会很清楚地分辨，画出来的鸟不是现实中的鸟，你把一幅画撕破也绝不会影响现实中鸟的飞翔。但在数千乃至上万年前，人们相信现实世界中的事物之间存在着种种神秘的联系，如果说当时的人们真的相信只要用恰当的方式收拾野兽的骨骸，那些枯骨就会重生，那么当时的人们画一幅猎杀的场景，并坚信此画确实能保证下一次狩猎的丰收，这样的艺术创作自然就有了非常明确的现实功能。

或许我们可以较简单地把这种行为比喻为一种巫术，但这并不是在文明时代借用神祇之名所行的某种神秘主义，而是远古时期人们真正相信的世界，他们觉得死后的亲人还一直陪伴在自己身边，在每一夜都会与自己对话，那么在他们画中出现的死者就不仅仅是我们今天理解的简单“悼亡”或“怀念”，在今天我们习惯了无神的世界里，我们需要通过必要的想象才能回到那样的一个世界里去：那些发现远古壁画的洞窟，那些壁画出现的位置都离洞穴入口很远，这些壁画不是博物馆中方便外人参观的陈列，而是古人的圣所，或许自己也难窥全豹的隐秘的精神世界。

一、旧石器时代

一般认为，在距今约4万年前至15000年前，也就是旧石器时代晚期，艺术由现代人类的直系祖先晚期智人创造出来。旧石器时代的艺术可以分为两大类型：一类是小型雕刻品；另一类是洞窟壁上的大型壁画、雕刻及浮雕。这些作品在地中海沿岸各地和欧亚大陆及非洲少数地区都有发现，但在东欧和西班牙、法国部分地区，则有大量古代艺术品的遗存，为我们探索人类祖先的生活和信仰提供了宝贵依据。

裸体的妇女形象和动物是旧石器时代晚期的小型雕刻品中经常表现的题材，这些雕像通常只有5—25厘米高，由石头、骨头和象牙雕刻而成，而且在表现人类时以女性形象为主，考古学家称这些女性雕像为“维纳斯”。从这些小型雕刻出土的地点来看，它们与原始人类的生活关系十分紧密。其中，最为著名的就是在奥地利威伦道夫出土的一个只有11.5厘米高的女性雕像，这是人类早期艺术中给人印象最深、最著名的作品（赏析1-1）。

另一件比《威伦道夫的维纳斯》稍晚的女性雕像（赏析1-2）发现于法国的洛塞尔，是已知最早的浮雕之一。浮雕高约0.45米，雕刻在一块4立方米的岩石上，浮雕上也残留着曾经覆盖过红褐色颜料的痕迹。这位古代的雕刻家依

然对女性特征作了突出的表现，如下垂的乳房、宽大的髋部和隆起的腹部，面部被省略了，人物的左手指向自己的腹部，右手持一只野牛角。关于这只牛角的含义学术界至今没有定论。

旧石器时代晚期的洞窟壁画主要发现于法国西南部和西班牙北部的法兰西-坎塔布连地区。其中最引人注目的作品就是壁画或刻在洞窟岩石表面的动物形象。

已知欧洲创作年代最早的洞窟壁画是 1994 年 12 月发现的位于法国南部阿尔克桥的瓦隆地区的肖韦洞。创作时间大约在公元前 28000 年。壁画中描绘了 200 多种神态各异的动物形象，其中既有豹、犀牛、熊和猛犸等凶猛的野兽，也有欧洲野牛、野马、猫头鹰和人类的手印。它们大部分是画到岩壁上的，也有部分是刻上去的，有的超过 2 米长，分布在绵延 500 米的洞壁和洞顶上。创作者以精练的手法生动地描绘出各种动物的动态和质感。更让人感到震惊的是，他们甚至已经能够运用类似透视法的方式来表现一组动物的前后关系，而且知道运用阴影来刻画动物的形体。这些图像肯定不是突然出现的，而是经历了数千年的发展。因此，有位美术史家曾说：“艺术史的序幕是在演出开始后才被拉开的”^①。

另一处著名的史前绘画遗址发现于法国南部多尔多涅地区的拉斯科洞（Lascaux）。洞内的壁画（赏析 1-3，赏析 1-4）创作于约公元前 15000 年至前 13000 年之间。和肖韦洞一样，在洞壁和洞顶画满了野牛、鹿和马等动物，有些只是简单地用黑色勾画出轮廓，有的则涂上了明亮的矿物颜料，但都表现出了不可思议的生命活力。

^① Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art*, Laurence King Publishing Ltd, 2005, 25.

1879 年，在西班牙北部的阿尔塔米拉洞人类第一次发现了史前壁画。学者们最近断定，阿尔塔米拉洞窟壁画的创作年代约在公元前 12000 年前。壁画的创作者在洞壁上画满了或卧、或站、或蜷曲的姿态各异的野牛、母鹿和马。其中最著名的一幅长约 1.5 米，刻画了一头受伤的野牛（赏析 1-5），它因伤痛而蜷缩着身体，但仍然在奋力挣扎，准确而有力地表现出了野牛的结构和不屈的生命力。

是什么促使距今约 30000 年前的人类在洞窟的墙壁上创作这些壁画的呢？学者们提出了各种假说，但都不能令人满意。曾经有人假设这些壁画是起装饰作用的，反映了人类天生的对装饰的欲望。但是壁画出现的地方却并不是原始人居住的地方，因为它们所处的位置是一般人很难到达的，显然这个假设是不成立的。人们注意到，洞窟壁画的主体几乎全是动物，极少出现人类的形象，而且有些动物显然是在不同的时间画上去的，并且通常相互重叠，很明显画家们在创作它们时，并没想把先前他人或自己的作品保存下来，所以也不是出于为艺术而艺术的目的。今天广为接受的观点是，对这些动物的描绘是出于某种仪式，或者具有某种神奇的意义，所以才会在同一地点重复发生。还有一个事实引起了人们的注意，那就是在一些野牛和其他动物身上出现了箭头，因此被认为可能与交感巫术（sympathetic magic）有关，其目的是祈求狩猎的成功。用图像来表示自己想望得到的东西，这种做法在当代原始人中也很盛行，可以作为佐证。还有一个被普遍认可的观点是，洞穴本身被看作宗教庇护所或庙宇，或者是举行某种仪式的地方，而并非原始人类的居所。

这些壁画得以保存到今天，一个原因是它们位于远离洞口的地方，不容易被发现，避免了人为的破坏。另一个原因要归功于石灰石洞穴里特殊的空气条件，使壁画免于被风化侵蚀。正是基于上述原因，才使我们今天得以领略人类祖先留给我们的杰作。

二、新石器时代

旧石器时代到新石器时代的过渡时期，一般被称为中石器时代。其代表性的工具包括可以装在柄上的细小的石器，也被称为细石器。中石器时代起于约公元前 15000 年，到约公元前 8000 年，便进入了新石器时代。由于气候与生存环境的变迁，人们开始尝试走出洞穴，在露天的岩壁上作画。通过现存的北欧以及西班牙拉文特地区的岩画看出这种影响呈现在画作上的具体表现：大型凶猛的野兽变换成了比较容易捕捉的小型动物，而整个画面的气氛似乎也随着画作题材的变更显得简单温和了。运动中的人物被表现成了剪影的效果，男人的形象多体现在忙碌于狩猎、采集、祭祀，甚至是农牧生活。就作画材质而言，画面多使用矿物质颜料，单色调绘图不具备轮廓，红色为主，间或黑白。可以说与前一时期相比，缺少了对于野生动物生动的渲染，转变为更加注重个人生活表现。这些画面所传达的浓厚的生活气息，似乎也在说明人类逐步形成了秩序化、条理化的社会。

由于新石器时代的绘画和雕塑很多是采用木头等不耐久的材料制成，因此保留至今的作品非常稀少。这个时期的建筑类型主要是家居建筑，多采用木材和泥土。但是有一个例外，那就是在英格兰南部的索尔兹伯里平原的巨石阵（赏析 1-6），建于公元前 2550—前 1600 年间。这些石头经过开采凿成巨大的长方体后竖立起来，围成同心圆的形状，其中搭造成门洞的位置精确地对应着夏至时太阳升起的方向、冬至时太阳落山的方向。巨石阵雄浑的气势和精巧的结构可以说是新石器时代人类最杰出的建筑作品之一。

1-1 威伦道夫的维纳斯↑

奥地利威伦道夫出土，约公元前30000—前25000年。石灰石，高11.5厘米。维也纳自然历史博物馆。

《威伦道夫的维纳斯》的创作年代约在公元前28000年，由石灰石雕刻而成，雕像表面还残留着曾经覆盖有红褐色颜料的痕迹。雕像的身体夸张圆胖，双手搭在胸前，手臂和小腿被有意识地简化，面孔更是被卷曲的头发所掩盖，但是硕大的乳房、隆起的腹部和丰满的臀部突出了她的女性特征。据美术史家推测，这是一个象征丰产的女神形象，可能和具有某种神奇魔力的巫术有关。

1-2 持角女性雕像↑

法国多尔多涅的洛塞尔出土，约公元前25000—前20000年。上色的石灰石，高约45.7厘米。波尔多古代博物馆。

作品体现了原始人的生殖崇拜心理。这种类型的女性雕像，遍布在以西欧为中心，并向东一直扩展至中欧、东欧乃至西伯利亚地区，除了西班牙地区，所经过国家几乎都有发现。丰乳肥臀是它们共同的特征，还有十分相近的动作姿态，如双腿紧紧靠拢。学者们推测，这种表现方式可能具有实际用途，如方便膜拜者将其插入土中举行仪式等。